

جمعية أمسياء مصر (التربية عن طريق الفن)
المشهورة برقم (٥٣٢٠) سنة ٢٠١٤
 مديرية الشئون الاجتماعية بالجيزة

اتجاهات الفن الحديث وأثرها على تكوين المفاهيم الجمالية لفن النحت البارز

ميرفت أحمد عبد الغنى
مدرس النحت بقسم التعبير المجسم
جامعة حلوان

مقدمة البحث:

تميز القرن العشرين بوجود اتجاهات وتيارات عديدة في مجال النحت كونت شكلاً من أشكال الخطاب التفافي بدلاً من كونه تجسيداً لحقيقة بدائية حيث أتجه النحات إلى الأشكال المجردة والتعبير عن المضامين والمفاهيم بعيداً عن أسلوب المحاكاة الشكلية للظواهر المحسوسة المدركة في الطبيعة.

لقد تعددت صياغات النحت البارز في أشكالها وهيئاتها فقدمت تنوعاً جمالياً وفكرياً اختلف باختلاف الاتجاهات الفنية وتوجهاتها، فابتعدت بعض الصياغات عن الأطر الهندسية وأخذ المنظور والأشكال التي تقترب من التجسيم الكامل هدفاً لها، ولجأت إلى تحطيم سطوح العمل النحتي البارز كما ظهرت في الحركة التكعيبية والمستقبلية، وتحولت إلى صياغات أخرى للتعبير عن الفراغ بإبرازه بالتشكيل، والتأكد على دور الحجم باستخدام الشرائح الشفافة كما في الاتجاه البنائي، في حين ان هناك اتجاهات أخرى كالنحت الحركي اتجهت للتعبير عن روح العصر واستخدمت التأثيرات الحسية الميكانيكية والفيزيائية المختلفة، علاوة على تعدد الموضوعات التي تناولتها اتجاهات ما بين اللجوء للأعمال البدائية وفنون الحضارات القديمة، وفنون الأطفال التي كانت تعمل على التقاء بعض النزعات الإنسانية في العصر الحديث والتي احتوت أيضاً على قدر كبير من التعبيرية وبين الاتجاهات التجريدية بأنواعها المختلفة وصولاً إلى التجريدية الهندسية الخالصة والبعد عن أي قصد تشخيصي.

وبالرغم من تنوع التقنيات والخامات وتدخل التكنولوجيا للمساهمة في تشكيل العمل الفني لمجالات الفنون فقد تميز فن النحت البارز بالتنوع الفكري والفلسفى واستثمار التكنولوجيا تبعاً لاختلاف الأمكنة والأزمنة وتنابع النمو الحضاري للبشرية ونتيجة للتطور العلمي والتكنولوجي والتقدير الصناعي الهائل الذي حدث في القرن العشرين، فظهرت التجارب المتعددة للنحات باستخدامه للخامات والتقنيات المستحدثة التي أستطاع من خلالها خلق قيمًا جمالية متنوعة اختلفت في مضامينها وطرق وأساليب تشكيلها عن عصور فنية سابقة، حيث اتجه إلى أساليب تشكيلية جديدة كالتجميف والتركيب والبناء في منظومة تحليلية تستربط الحلول وتطرحها للمتلقي ليشارك في مناقشتها وتفاعل معها للوصول إلى ما يفيد تقدم الفكر الفلسفى على المستوى الإنساني والحضاري.

وبناءً عليه تعدد المداخل الفكرية والفلسفية وتنوعت اتجاهات النحت البارز الحديث ونتج عنها تعدد في الأساليب الفردية والصياغات التشكيلية التي تناولوها في أعمالهم النحتية من حيث الموضوعات والخامات والتقنيات، فوظف الفنان خبرته التشكيلية لتحقيق التوافق بين البعد البنائي والبعد التعبيري لأعمال النحت البارز في الفن الحديث.

إن العوامل التي أثرت في تغيير مفهوم النحت البارز الحديث ترجع لنشوب الحرب العالمية الأولى وقد أدت إلى نهضة صناعية وظهور نظريات علمية جديدة، وتقدم نوعي في التكنولوجيا وتحطيم كل الأطر والقوالب التقليدية للنقل والمحاكاة من الطبيعة وإتباع الإيديولوجيات الممنهجة إلى توجه الفنان في التعبير عن فرديته في التناول لموضوعه الفني والافتتاح على طرق جديدة للتجريب واستكشاف أماكن الخامات للبحث عن تقديم أعمال النحت البارز بشكل جديد وغير تقليدي، واستخدام تقنيات جديدة في التعامل مع الخامات، سعياً وراء الكشف عن رؤى مستحدثة للتكون النحتي لتكون منطلقاً له للتعبير عن ذاتيته وترجمه رؤيته الفنية بصورة تتماشى مع المتغيرات التي حدثت وطبيعة العصر الحديث.

ولقد أصبح الفكر التجاري يميز فلسفة هذا العصر بأكمله ويحدد مناهجه التي تهدف للوصول إلى نتائج متطرفة في كافة المجالات ومنها الفن الذي تكونت من خلاله اتجاهات فنية متعددة، اعتمدت في مفهومها على التجريب في الخامات واستخدام تقنيات مستحدثة لم تكن لها مكان قبل الاكتشافات العلمية ودخول الآلة مجال الفنون مع بدايات القرن العشرين، علاوة على ما أضافته من تغير في مفاهيم النحت البارز بتلك الفترة، حيث تقوم الحادثة على مدى الارتباط بمظاهر العصر، وفي الفن "هي محاولة يقوم بها الفنان أو مجموعة من الفنانين للوصول إلى أسلوب عصري بتجديد في المفاهيم والأساليب، أو الخامات والأدوات المرتبطة بالإبداع الفني، أو إحياء فلسفات قديمة أو إعادة صياغة ما تناوله الفنان من قبل في شكل له صفة فكر العصر"^(١).

"لقد مررت الإنسانية عبر التاريخ بتغيرات كثيرة شكلت منعطفات حضارية هامة رجح فيها التطور العقلي بشكل سريع ومتلاحق بحيث وصل الإنسان إلى العديد من الإبداعات والاكتشافات العلمية والفنية التي لا حدود لها، لكن التحول الأخير في الفكر والذى تم بعد اختراق حدود المتناهيات وجعل العالم أجمع أمام حتمية التغيير والتحديث وفرض روح العصر كمنطق ثقافي وفكري معاصر يسجل في التاريخ"^(٢).

وقد تلاحت الاتجاهات الفنية تحمل افكاراً وفلسفات وتقنيات لم يتناولها الفنان من قبل لتغير مفهوم الفن وفلسفة وجوده في المجتمعات، علاوة على التطور في الأهداف العامة التي سعت إليها كافة الاتجاهات وصولاً لقيم تشكيلية وتعبيرية تتلاءم مع التقدم في كافة مناحي الحياة في فترة الحادثة، ومن

(١) جمال لمعي: "نظيرية التحديث في الفن كمدخل لمدرسة مصرية معاصرة"، بحث منشور، مجلة دراسات وبحوث، المجلد السابع، العدد الثاني، ١٩٨٤م، ص ٥٩.

(٢) هربرت ريد: "معنى الفن"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ص ٣٤.

أهم هذه الاتجاهات الفنية الحديثة: الوحشية (١٩٠٤ - ١٩٠٧)، التكعيبية (١٩٠٧ - ١٩١٢)، المستقبلية (١٩١٠)، التعبيرية (١٩١٤)، البنائية (١٩١٤)، والنقائية (١٩١٥).

ولقد كان لتلك الاتجاهات الأثر الفعال في تبني أفكار التقدم والتجديد والتمرد الدائم ومناهضة الصياغات التشكيلية التقليدية في النحت البارز قديماً، وتستعرض الباحثة الاتجاهات الفكرية والسمات الفنية التي قامت عليها تلك الاتجاهات بمجال النحت البارز في فترة الحداثة.

مشكلة البحث:

نظراً للتطور العلمي والتكنولوجي في القرن العشرين وما نتج عنه من اكتشافات علمية ونظريات، تغيرت المداخل الفكرية والفلسفية وارتباط ذلك بتطور الخامات والأدوات والتقنيات فقد تأثرت الصياغات التشكيلية للنحت البارز وتغيرت بما كانت عليه في فنون الحضارات الفنية السابقة، ولأهمية النحت البارز وارتباطه بالعمارة الداخلية والخارجية، فإن رسالة النحات تتعدد في الكشف عن كيفية استثمار التقدم التكنولوجي والعلمي للخامات والأدوات وطرح منظومات فكرية مستحدثة لحل القضايا التعبيرية والتشكيلية.

ولقد ساعدت الاتجاهات الفنية التي ظهرت بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية في طرح أساليب جديدة للنحات في تناوله للفكرة والموضوع والخامة المناسبة لتناول التقنية التكنولوجية المناسبة وتطويعها، وبالتالي فان تطور الآلات بشكل عام ساهم في تسهيل الطرق والمعالجات التشكيلية على النحات، وبفضل ما تحقق من اكتشافات وتطور للتكنولوجيا تطورت التقنية، وما شهده الغرب من أزمات اقتصادية جراء الحرروب وبروز تناقضات حادة أدت إلى تحولات كبرى في طرق البناء والتشكيل، كما تكونت ثقافة ومفاهيم جديدة في النحت البارز بصفة خاصة ، وتكون مشكلة البحث في التساؤل التالي:

- كيف يمكن الكشف عن الصياغات التشكيلية المتعددة للنحت البارز في اتجاهات النحت الحديث واستخلاص السمات المشتركة بينها للاستفادة منها في تدريس النحت البارز بالتربية الفنية ؟

أهداف البحث:

١. الكشف عن الاتجاهات والصياغات التشكيلية للنحت البارز في الفن الحديث.
٢. التعرف على القيم التعبيرية والتشكيلية والتقنية للنحت البارز في مرحلة الحداثة .
٣. استخلاص السمات التشكيلية لاعمال النحت البارز في مرحلة الحداثة.

فروض البحث:

تفترض الباحثة أنه:

١. من خلال دراسة اتجاهات النحت البارز في الفن الحديث، فإنه يمكن استخلاص الصياغات التشكيلية والتقنية للنحت البارز.

أهمية البحث:

١. الكشف عن العوامل التي أدت إلى تطور النحت البارز في الفن الحديث.
٢. القاء الضوء على الاتجاهات الفنية والصياغات التشكيلية المتعددة للنحت البارز في مرحلة الحادثة.

حدود البحث:

١. يقتصر البحث على عرض الصياغات التشكيلية لبعض النماذج من الأعمال النحتية في النصف الأول من القرن العشرين والمرتبطة بالاتجاهات الفنية للنحت البارز.

منهجية البحث:

يتبع البحث (المنهج الوصفي التحليلي) وفق الخطوات التالية:
أولاً : عرض تحليلي لأعمال النحت البارز في الاتجاهات الفنية الحديثة :

١. اتجاه الوحشية في تناول النحت البارز:

يذكر "نيكوس Nikos" أن "أفكار الوحشية اتجهت نحو الحرية في التعبير من خلال استغلال الخامات، والبالغة في الأشكال مما يؤدى إلى اصابة المشاهد بالحيرة عند مشاهدته لأول مرة"^(١).

ولقد تميز ذلك الاتجاه بخسونة الشكل والبدائية في التناول، فظهر العمل النحتي البارز كما لو كان في صياغة أولية أو عمل تحضيري ومع ذلك فهي ليست أقل اكمالاً من غيرها لأنها بهذه الصورة تتحقق هدفها في الاحتفاظ بالتعبير المباشر في حالته الأولى، وعليه فإن أعمال النحت البارز في الوحشية تمثل العودة إلى التقائية في التعبير الفطري، وهو تعبير عن الانطباعات بطريقة مباشرة وسريعة.

شكل (١)

^(١) Nikos Stangos: "Concepts of Modern Art", Thams & Hudson, London, 1981, p.11
(AmeSea Database – ae – April- 2021- 0492)

شكل (١) (*)

هنري ماتيس Henri Matisse

الخلف IV، برونز، ١٩١٦ م The Back IV

ويذكر أبو ريان "ان من أهم أسس المذهب الوحشي الدوافع الغريزية التي تبرر الصراع الداخلي للفنان، والتناقض بين الفكر الحر البسيط المنطلق وبين حضارة معقدة"(٢).

وقد تمثلت الصياغة الفنية للنحت البارز في الاتجاه الوحشي في عدة نقاط :

- البساطة في الأسلوب وإبراز للانفعال مع الحفاظ على النسب.
- اختزال الأشكال وتحويلها إلى معادلها الهندسي.
- عدم تواؤها مع نظرية أو نتيجة عقلية مسبقة.
- اعتمادها على التعبير عن العلاقات الخاصة بالحجم والكتلة للجسم الإنساني، فالنحات في الاتجاه الوحشي لا يرى في الطبيعة نموذجاً له، بل نقطة انطلاق يعبر من خلالها ما يولده الإحساس بالاحتكاك بها وبما لا يرتبط بأي نظرية أو مثال فني سابق.

٢. اتجاه التكعيبية في تناول النحت البارز:

ظهر الاتجاه التكعيبي في النحت البارز كمنظور منطقي لأسلوب الوحشية، فقد وجد النحات التكعيبي أن عليه أن يكسر القاعدة الأساسية المتوارثة وهي منظور الأبعاد الثلاثية من نقطة رؤية محددة حتى يحقق الرؤية الشاملة، وحتى يعبر عن أي جزئية من الواقع في كليتها، فقد أكتشف الفنان التكعيبي أن

(٢) (<http://www.henri-matisse.net/artofmatisse.html>)

Date of visit and time: 12/11/2020 at 2:45Pm.

(٢) محمد أبو ريان: "فلسفة الجمال"، دار الجامعات المصرية بالأسكندرية، ١٩٧٧م، ص ٢١٨.

(AmeSea Database – ae – April- 2021- 0492)

الواقع لا يمكن أن تكون له حدود مطلقة، بل تختلف باختلاف وجهات النظر ويجب تقبل هذا الواقع متعدد الوجوه، "وعلى ذلك فقد حاول النحات التكعيبى أن يشكل التجربة الحسية والفكرية من جميع وجهات النظر الممكن تصورها بحيث تظهر في شمولية علاقاتها ومظاهرها المختلفة، كما حاول أيضاً ربط العمل الفني بالواقع المحيط به باعتباره أحد أبعاد الحقيقة أو أحد مستويات الواقع عن طريق عدم تحديد اللوحة النحتية البارزة بإطار وتركها تلقى امتداداتها على سطح الجدار"^(١).

وقد تطور الأسلوب التكعيبى حتى وصل إلى مرحلة الاكتمال في المرحلة التي يطلق عليها الأسلوب التجميعي، وامكن إدراج أعمال تلك المرحلة تحت مسمى النحت البارز، "وهذه الأعمال بعيدة عن الواقعية أو أي مثال منقول، وفي مظهر أصيل ومتفرد، وتميز هذا الأسلوب بالجرأة في استعمال الورق المقوى والخشب والمواد الأخرى الغريبة على النحت، وكانت هذه الأعمال البارزة المكونة من فضلات البراويز وصور مستطيلة تصنع لنفسها فراغ خاص بها يتضمنه علاقات الأجزاء المكونة لها، وكانت طريقة تجميع الأخشاب غريبة وبديائية واعطت أحساس عالي بالتعبيرية وعمق المشاعر"^(٢).

اقترن عناصر العمل التجميعي ثنائية الأبعاد البارزة منها بخطوط مرسومة وبالألوان، وأدى هذا الأسلوب إلى نتيجة هامة وهي اتصف العمل بالتشكيل، وأصبحت العناصر المكونة له هي عناصر تشكيلية "بالإضافة إلى اكتساب الأعمال التكعيبية التي هي في الأساس تحليلات هندسية لقوة تعبيرية خاصة نتيجة استلهام كثيراً منها من الفن الزنجي"^(٣).

إن التكعيبية إلى جانب اتخاذها تحليل العلاقات المتشابكة التي تربط كل مستوى بكل مستوى المستويات الأخرى فإنها تتخذ المنظور المركب كعمل يحرر الشكل من الأبعاد الثلاثية إلى مجسم مثالي ثنائي الأبعاد ولأنهائي، يمتد ويتصارع مع الحائط الممثل لخلفية العمل والذي يكون بمثابة امتداد للعمل الفني نفسه.

ومع ذلك فإن الأسلوب التكعيبى فيتناول النحت البارز تظهر سماته فيما يلى:

- تعتمد اللوحة النحتية البارزة على تقنية التجميع والتركيب والتلصيق في صياغة هندسية.

(١) نهاد صليحة: "التيارات المسرحية المعاصرة"، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٧م، ص ٧٥.

(٢) William Tuker: "The Language of Sculpture", Thames & Hudson, London, 1995, p.59,60

(٣) نهاد صليحة: مرجع سابق، ص ٩٢.

- استخدام خامات غريبة على النحت البارز مثل قصاصات الصحف والورق واللبلاد والصاج والقماش وغيرها من الخامات جاهزة الصنع، ومحاولة التزاوج والجمع بين هذه الخامات.

شكل (٢) و شكل (٣)

شكل (٣) (*) بابلو بيكاسو Paplo Picasso، جيتار Guitar، ارتفاع العمل ٣٧ ٨١٧ بوصة، الواح معدنية من الحديد مستخدم أسلوب التجميع بتقنية اللحام الحراري وملونة، ١٩١٤ م

شكل (٢) بابلو بيكاسو Paplo Picasso، طبيعة صامتة still life طبيعة صامتة ، خشب ووسائل اخرى ٤ ١٩١٤ م

- عدم تحديد لوحة النحت البارز بإطار ذلك لأن الفنان التكعيبى يحاول كسر الحاجز الوهمي بين عمله الفني والعالم الخارجي لأن معنى اللوحة ليس مطلقاً.

٢. اتجاه المستقبلية في تناول النحت البارز:

بدأت المستقبلية بفكرة عامة للتعبير عن روح العصر "وتميزت هذه الحركة بالأصلية فقد نبذت كل ما هو تقليدي، واحترمت القيم والنظام وانتشرت بسرعة جداً عبر أوروبا من لندن إلى موسكو، هذا بالرغم من حياتها القصيرة كظاهرة مهمة^(١).

وقد نبعت الحركة المستقبلية من عدم الرضى عن الموروثات التي أصطلح عليها الفن وطمحت لإبداع اتجاه جديد، وقد تبنت المستقبلية كل ما هو غير تقليدي وأكاديمي في الفن وحاولت أن تعبّر عن روح العصر في السرعة والحدة، وعبر الزمن برغم أنهم قد استمدوا تقنياتهم من أكثر الاتجاهات الفنية رسوخاً وهي التكعيبية وذلك من خلال التمرد وقطع كل الصلات بالماضي للممارسات التشكيلية التقليدية في تناول النحت البارز وهدمة بإصدار بيان وقواعد جديدة تعبّر عن روح التقدم العلمي والتكنولوجي التي سادت المجتمع، ولقد استعانت الحركة المستقبلية في أعمال النحت البارز بكل أنواع الخامات من زجاج وخشب وفراء وغيرها من الخامات المتنوعة وصولاً إلى امكانية البناء بالمولدات الكهربائية والمغناطيسية لإعطاء النحت البارز الحركة الفعلية.

^(١) Nikos Stangos: ibd, p.97

(AmeSea Database – ae – April- 2021- 0492)

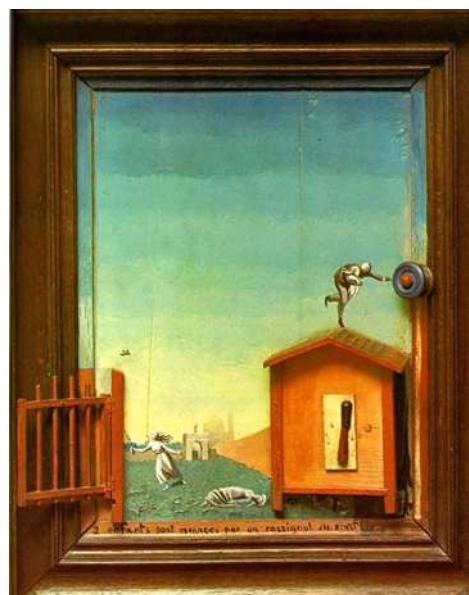
وقد أستعان نحاتو المستقبلية باستخدام الأسلوب التجمعي في أعمالهم كما هدفوا إلى تحقيق تعايش بين العمل الفني والجدار أو البيئة، وقد أكد "بوتسيونى Boccioni" ذلك في قوله "إننا ندع الشكل مفتوحاً ثم نحيط البيئة به"^(١).

ويؤكد هربرت ريد ذلك في قوله "إن فنانوا المستقبلية ابتدعوا نمطاً جديداً من النحت البارز بإمكانه أن يعالج المواد الخام والأشياء جاهزة الصنع ويرتبونها في فضاء حقيقي، أما الخامات بكل ما تتصف به من خواص تشكيلية كالصفات المميزة للخشب والمعدن والزجاج وغيرها، فيمكن أن تؤلف عملاً فنياً من مواد حقيقة في فضاء حقيقي"^(٢).

ولعل فنانو المستقبلية وعلى رأسهم مارسيل دوتشام كان لهم الصدارة في استخدام خامات متنوعة وتحويل شكل العمل النحتي من الاطار التقليدي الى اطار متعدد ومختلف ونجد ايضا الفنان ماكس أرنست والكسندر أرشيبينكو وغيرهم من الفنانين . بخاصة في الاعمال التي استخدمت فيها الخامات جاهزة الصنع كما في شكل (٤) و شكل (٥)

شكل (٥) (*)الكسندر أرشيبينكو Alexander Archipenko، لا تزال الحياة مع كتاب وإناء على الطاولة 45.72 × 34.93 سم، برونز بتين ألوان متعددة، ١٩١٨ م

شكل (٤) ماكس إرنست (١٩٢٤) - طفلان مهددة العندليب

(١) هربرت ريد، ترجمة فخرى خليل: "النحت الحديث"، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ١٩٩٤، ص ١١٨

(٢) المرجع السابق، ص ٧٩.

ومن خلال ذلك يمكن تحديد ملامح أسلوب اتجاه المستقبلية في النحت البارز فيما يلى:

- مزج الفنان بين مجموعة من الخامات غير التقليدية بأسلوب التجميع لتحقيق التداخل مع البيئة المحيطة.

٤. لم يكن الهدف من العمل الفني لهذا الاتجاه تحقيق أشياء بعينها، بل تصوير مجالات أو موافق فضائية زمانية حيث يجعل الخيال سيد الموقف ويسترد الشكل كامل حريته في الاختيار المعنوي في تخيلات عديدة.

٥. اتجاه التعبيرية في تناول النحت البارز :

"رفعت التعبيرية شعار الثورة ضد كل ما هو قائم ومحبوب في مجال الفن أو السياسة أو المجتمع، ومجدت الفرد وأمنت بقوة الروح فوق المادة، وحملت على عاتقها مبدأ التعبير عن مشاعر الفنان وصراعاته الداخلية واتخذت التعبيرية من الرؤى الذاتية والحالات النفسية موضوعاً مشروعاً للإبداع الفني"^(١).

فالتعبيرية نوع من الخضوع الكامل للانفعالات الصورية المحسوسة، "كما تعتبر من أهم الحركات التحررية وإحدى الدعائم التي قام عليها الفن الحديث في القرن العشرين، حيث أهمل الفنانون فيها الحقيقة الواقعية التي تراها العين من أجل التعبير النفسي الداخلي"^(٢).

وقد كانت التعبيرية رد فعل للاتجاه العقلاني والتجريبي في الفن، فهى تهرب من القوالب المتعارف عليها في الممارسة التشكيلية التقليدية والنقل الحرفي من الطبيعة ولكنها تعايشها وجداً، ولذلك لجأ بعض فناني التعبيرية في أعمال النحت البارز إلى اللجوء لفن البدائي وفنون الحضارات القديمة، وقد يلجأ نحاتي التعبيرية إلى تغيير الواقع عن طريق التشويه أو المبالغة في نقل مشاعر الانفعال من فرح أو حزن أو انتصار أو هزيمة،، وغيرها من المشاعر وخلط الواقع بالحلم، واستخدام بعض الاساليب في تشكيل عناصر العمل الفني بشكل شديد الغرابة في التناول وفي أحياناً أخرى تكون مملوءة باللقطة. ويمكن تلخيص أهم سمات النحت البارز في الاتجاه التعبيري فيما يلى:

- يتميز العمل النحتي البارز بالثورية في إبراز انفعال المشاعر ورفضها طبيعته كما هي، والابتعاد عن الواقعية واتجاه الفنان في هذه الأعمال للمبالغة أحياناً والتبسيط أحياناً أخرى.

(١) نهاد صليحة: "التيارات المسرحية"، مرجع سابق، ص ٧٥.

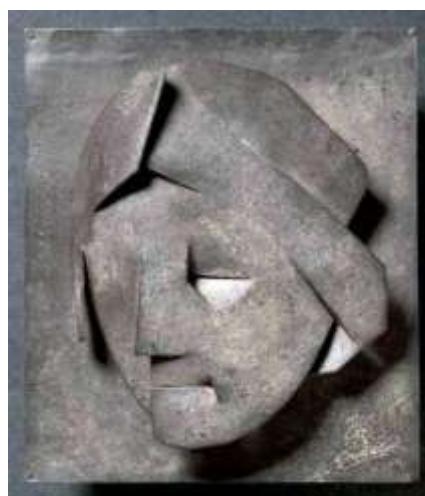
(٢) محمد جلال: "فن النحت الحديث وكيف نتذوقه"، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ١٩٨٨، ص ٣٥.

- اتخد الفنان التعبيري موضوعات من الأشكال الآدمية والحيوانية وتأثر بالفنون البدائية والقديمة مثل الفن المصري القديم والفن الإغريقي القديم، والأتروسكي، وفنون شرق آسيا، حيث وجد فيها قدرًا من الحساسية والقدرة على إثارة المشاعر. شكل (٦)

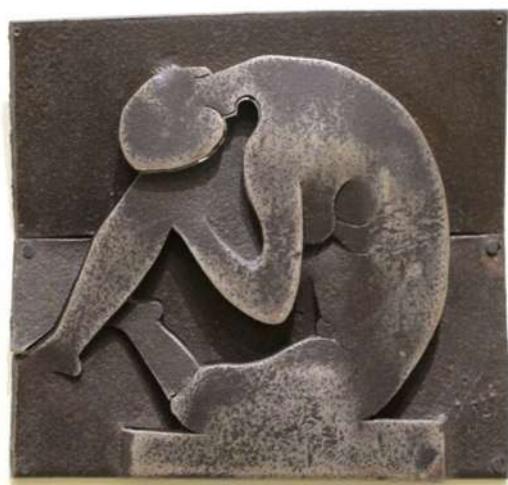

شكل (٦) (*)

مارينو ماريني Marino Marini، بasso rilievo، برونز، ٦٣.٥ x ٧٢.٤ سم، ١٩٣٢ م

شكل (٨) خوليوجونزاليس - المتأمل كليفلاند

شكل (٧) خوليوجونزاليس - فنان اللحظة (١)

- تميز العمل النحتي البارز بذاتية الفنان التي تحمل روئيته الخاصة في التعبير عن المشاعر الإنسانية.

- لم يبتعد الفنان عن استخدام الخامات التقليدية وبرغم ذلك نجح في إعطاء العمل النحتي البارز مظهراً متميزاً من خلال الإيماءات التعبيرية والبالغة في الأشكال واللاماس المختلفة على السطوح.

(*) <http://www.morettivisani.com/mmmold/sculptures/?lang=en>

Date of visit and time: 13\11\2020 at 5:52Pm
(AmeSea Database – ae – April- 2021- 0492)

٦. اتجاه البنائية في تناول النحت البارز:

ظهر أسلوب البنائية في روسيا على أيدي مجموعة من الفنانين الذين حاولوا تطبيق التقنيات الهندسية على البناء النحتي، وكان من أبرز رواد هذا الأسلوب الفنان "فلاديمير تاتلين Vladimir Tatlin" الذي تأثر بتقنيات المستقبلية، وقد تشبع هذا الأسلوب بالرغبة في تخليص جميع التركيبات الفنية من الضواهر الطبيعية، وبالرغبة في حقيقة جديدة لفن يتمتع بشكل مطلق وخلالص^(١).

اعتمد النحت البارز في الاتجاه على الخطوط الرأسية والأفقية، والأشكال الهندسية مثل المربع والمستطيل والدائرة وغيرها، فكل ظاهرة في الكون يمكن الكشف عن قاعدتها الهندسية. ومن الملاحظ أن هذه الروح الجديدة اتجهت نحو التجريد وال فكرة الكونية، أي البعد عن المادة والفردية والاتجاه نحو الأسلوب الجماعي الذي يتجاوز الفرد أو المكان ويعبر تشكيلياً عن أعمق وأعم الرغبات الجمالية في محاولاتهم لبناء أسس جديدة لفن النحت البارز كاعتمادهم على مفاهيم الفضاء والزمن كإيكار دور الحجم كتعبير عن الفضاء، كما تجاهلوا الكثافة المادة كعنصر تشكيلي واعلنوا أن عناصر الفن لها أساسها في الإيقاع الديناميكي الحركي كمعادل للإنشاء والفراغ^(٢).

وقد ظهر ذلك في أعمال "تاتلين Tatlin" الذي اتخذ زاوية الغرفة كخلفية لمنحواته البارزة، فيتعلق العمل على سلك بين الجدران كي تلعب أسطح الجدران المتقطعة دوراً فعالاً في بنائه الفضائي.

أكدا الآخوان "جابو Gabo" و"بيفزنر Pevsner" بأن وظيفة الفن هي وظيفة غير مباشرة، إنها البحث في العلاقة بين الحجم والفراغ المحيط بغية اكتشاف الإمكانيات الجمالية والطبيعية لتلك المسميات، واصدر البنائيون بيان من عدة نقاط يتحرر فيها النحت البارز من التقليد القديمة المتبعة في التشكيل وقد ساعدتهم في ذلك التطور الصناعي والتقنيات الحاديثة بعد الحرب العالمية الأولى والثانية وتوافر خامات صناعية شفافة تعطى الإحساس بتلاشي الكثافة والإحساس بقيمة الحجم الفراغي الكبير بوزن أخف من خلال استخدام خامات قليلة الكثافة كالأكريليك (البلاستيك)، التي استفاد منها البنائيين بعد دراسة خواصها التشكيلية والحسية ومدى علاقتها بالفراغ وجدوا منها أشكالاً بنائية تجريدية متعددة. شكل (٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢)

(١) Edward Lucie: "Sculpture Since 1945", Phaidon, London, 1989, p.29

(٢) https://www.google.com/search?q=julio+gonzalez+relief&tbo=isch&ved=2ahUKEwiA5ODmuMfuAhUD1IUKHeslDBYQ2-cCegQIABAA&oq=julio+gonzalez+relief&gs_lcp=CgNpbWcQAIC2swFY08YCYI3TAmgAcAB4AIABb4gBvQuSAQQwLjE0mAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=JE0XYIDCFoOolwTry7CwAQ&bih=635&biw=1366&client=firefox-b-d#imgrc=4K-phC3MhyziyM

(٣) هربرت ريد: "النحت الحديث"، مرجع سابق، ص ٨٩.

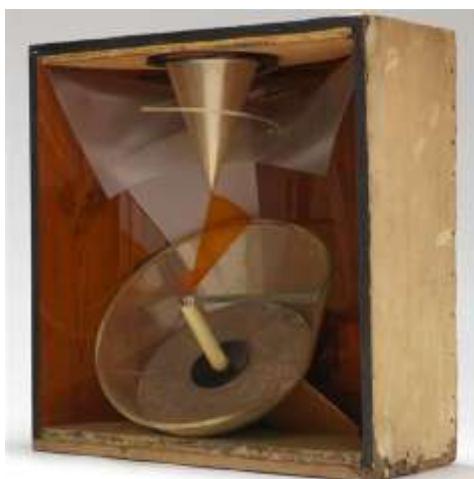
شكل (١٠)

فلاديمير تاتلين (١٨٨٥-١٩٥٣) ، "مكافحة الإغاثة" ، ١٩١٤

شكل (٩)(*)

فلاديمير تاتلين Vladimir Tatlin، ركن مضاد لإغاثة Corner، شرائح من المعدن، نحاس، خشب، أسلاك معدنية تجمع عناصر العمل، ٧١ × ١١٨ سم، ١٩١٤ م

شكل (١٢)

ناعوم جابو - البناء في مكانة ١٩٣٠

شكل (١١)(*)

ناعوم جابو Naum Gabo، راحة دائيرية Circular، بلاستيك وقاعدة خشبية، ٢٣ × ٥٠ × ٥٠ سم، ١٩٢٥ م

(*) <https://www.tate.org.uk/art/artworks/gabo-circular-relief-t02142>

Date of Visit and time: 14\11\2020 at 11:16 Am.

(AmeSea Database – ae – April- 2021- 0492)

- ومن أهم سمات النحت البارز في الاتجاه البنائي ما يلى:
- البعد عن المظاهر الطبيعية واتخاذ صور بالغة التجريد.
 - استخدام خامات ذات طابع خاص مثل الزجاج والبلاستيك والخيوط البلاستيكية الشفافة للتعبير عن الإحساس الجديد بإنفراط والإيقاع الديناميكي، حيث بدت هيئة النحت البارز البنائي وكأنه مجسم في الفراغ.
 - اللجوء إلى تمثيل الفراغ واستخدامه في النحت البارز حيث اعتبر الفنان البنائي الفراغ كنوع من الكتلة غير المرئية مع إنكار دور الحجم.
 - هدف النحت البارز في الاتجاه البنائي إلى خلق هيكل تشكل صوراً حيوية للفراغ والزمن في أشكال مجردة وعلاقات هندسية خالصة في كثير من الأحيان.
 - أستخدم الفنان خامة البلاستيك الشفاف وتطويعها في أشكال هندسية مجردة ومتنوعة ومتراكبة على قاعدة مستديرة من الخشب تعبرأ عن اللانهائي في الفراغ والإحساس بتلاشي الكتلة وقيمة الحجم الفراغي
٧. اتجاه النقائية في تناول النحت البارز:

اعتمد النحت البارز في اتجاه النقائية على الأشكال الهندسية الأولية كالمستطيل والمربع والدائرة، مستفيدة بذلك من الاتجاه التكعيبي من حيث إرجاع الأشكال في الطبيعة إلى معادلها الهندسي، لكن التكعيبية لم تصل بالاتجاه نهايته ولم تلغى كل الروابط بالأصول الموجدة بالطبيعة، وكان لكل فنان في هذا الاتجاه مدخله الهندسي في التجريد، أحياناً بتأكيد الملams وأخرى بتأكيد الألوان وأخرى بالتجريد الهندسي الخالص وبالرغم من بساطة أعمال النحت البارز في اتجاه النقائية إلا أنها تحمل في طياتها أشكاله وتؤكد على حقيقة الكون الجديد وأهمية التبصر بالقيم الفردية.

ويذكر "نيكوس Nikos" أن "الوضوح والموضوعية كانا بؤرة اهتمام النقائية في أعمال النحت البارز واتخذت من العناصر التشكيلية المجردة رمزاً لاستعلاء الإنسان على مفردات الطبيعة، فالمربي لم يتواجد في الطبيعة حيث كان مرفوضاً من الطبيعة ومن الفن القديم، لكنه لم يكن فارغاً بل يحمل كثير من المعاني"^(١).

ولقد تناولت موضوعات النحت البارز النقائية الطبيعة الصامتة ممزوجة بالمنظور الهندسي في تركيبات هندسية حفرت خطوطها في نحافة ودقة أثر ملامسة الضوء للأسطح المنحوتة البارزة

^(١)Nikos Stangos: "Concepts of Modern Art", Thams and Hudson, London, 1981, p.138

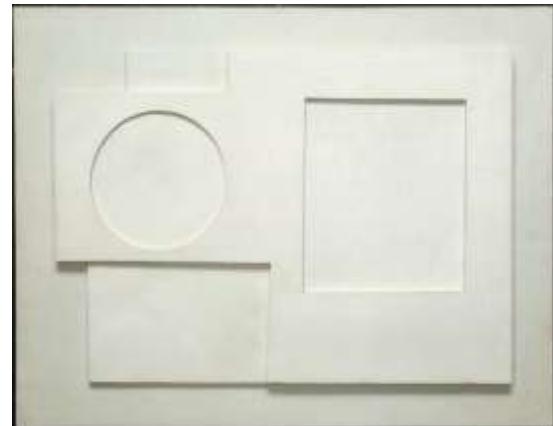
(AmeSea Database – ae – April- 2021- 0492)

فيضفي عليها نوع من الانكسارات والتوتر والاحساس بالفراغ، ويمكن تلخيص أهم سمات النحت البارز في الأسلوب النقائى كالتالى:

- تكون النحت البارز من مجموعة العلاقات الهندسية المجمعة في اندصال تام عن أي علاقة أو صلة بالأصول الطبيعية.
- استخدم الفنانون المنظور الرأسى في حفر عميق مع استخدام اللون الأبيض فى كثير من الأحيان والملونة في أحيان أخرى بحيث تظهر عليه الظلال الحفر الدقيقة المتنوعة والتي تزيد من توتر السطح وتعطى الإحساس بالتجسيم.
- أنشئت لوحة النحت البارز النقائية علاقة هندسية بين السطح الهندسى البارز والضوء المحيط بالفراغ وكان الهدف من ذلك إضفاء البساطة الخالصة والتجريد على العمل الفنى. شكل (١٣) ، (١٤ ، ١٥)

شكل (١٤)
بن نيكلسون ، (1894-1982) (نقش الحجر
Valle Verzasca

شكل (١٣)
(١٤)
بن نيكلسون Ben Nicholson ، لون زيت وخشب موهاجنى،
أبعاد الجسم: ٧١,٨ × ٩٦,٥ × ٣٢ سم، ١٩٣٤ م

(*) <https://www.tate.org.uk/art/artworks/nicholson-1934-relief-t02314>

Date of visit and time: 14\11\2020 at 6:48Pm.
(AmeSea Database – ae – April- 2021- 0492)

شكل (١٥) (*)

بن نكلسون Ben Nicholson، لوحة صلبة، رقائق خشب أبلاكاش مطلية بألوان زيتية، أبعاد الريليف $6 \times 254 \times 165$ مم، ١٩٤٤ م

وتظهر التكوينات النحت البارز هندسي مجرد من خامة الخشب ومطلي بلون زيتى أبيض وتظهر فيه الظلل الناعمة التى تعطى إحساسا بالتجسيم والعلاقة المتبادلة بين الشكل والفراغ المحيط من خلال المعانى البسيطة والمجردة لاتجاه النحت البارز النقائى والاهتمام الحالى بالدقة الهندسية وبعيداً عن التعبيرات الكلاسيكية اكتسب هذا الأسلوب أهميته وتأثيره في التناول التشكيلي والجمالي للنحت البارز.

ثانياً : السمات التشكيلية المستخلصة في أعمال النحت البارز في اتجاهات الفن الحديث :

استطاع النحت الحديث في أعمال النحت البارز أن يخرج عن التقاليد الكلاسيكية السابقة قبل بداية القرن العشرين والتي ظهرت في اتجاهات عديدة كما سبق الذكر والتي يمكن استخلاصها والاستفادة

منها في تدريس النحت البارز بكلية التربية الفنية والتي تتضح في الآتي :-

١- استخدام فن التجميع والتلصيق في صياغة هندسية للنحت البارز .

٢- الجمع بين الخامات المختلفة لقصاصات الصحف والورق واللباد والصاج والقماش وغيرها ،
في محاولة الجمع بين الخامات .

(*) <https://www.tate.org.uk/art/artworks/nicholson-1939-44-painted-relief-t03119>

Date of visit and time: 14\11\2020 at 4:24 Pm
(AmeSea Database – ae – April- 2021- 0492)

- ٣- عدم تحديد اللوحة النحتية بإطار وذلك لكسر الحاجز الوهمي بين العمل الفني والعالم الخارجي.
- ٤- اختزال الأشكال النحتية وتحويلها إلى معادلها الهندسي .
- ٥- إبراز الانفعالات الإنسانية مع الحفاظ النسب
- ٦- إعطاء العمل النحتي البارز مظهراً متميزاً من خلال اليماءات التعبيرية والمبالغة في الأشكال واللامس المختلفة على السطح .
- ٧- البعد عن المظاهر الطبيعية واتخاذ صور بالغة التجريد .
- ٨- اللجوء إلى تمثيل الفراغ واستخدام كنوع من الكتلة غير المرئية مع إنكار دور الحجم .
- ٩- يظهر الأثر الواضح للاستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي في إنتاج أعمال النحت البارز الحديث

النتائج والتوصيات

النتائج :

- ١. كان للتغير المستمر في مفهوم النحت البارز منذ بداية القرن العشرين وظهور الاتجاهات الفنية النحتية الحديثة الأثر الفعال في ترسیخ الأسس العلمية والفكرية والإبداعية للنحت البارز الحديث.
- ٢. تأثر مفاهيم النحت البارز الحديث بالتقدم العلمي والتكنولوجي من خلال الاكتشافات العلمية والمخترعات الحديثة والتقدم الصناعي، وأن هذه المفاهيم في حالة تطور وتغير مستمر وخاصّ بها ظروف المجتمع الثقافية والحضارية.
- ٣. أصبحت التقنية في أعمال النحت البارز الحديث عنصراً أساسياً لتحقيق الأفكار الفنية مع توظيف النحات لهذه التقنيات لإبراز جماليات الخامسة.
- ٤. ظهرت قيمة الخامات والتقنيات المستحدثة في أعمال النحت البارز بالإضافة رؤى جمالية فكرية للنحاتين وتوظيف النحات لإمكاناتها التشكيلية والتعبيرية وخواصها الحسية والتركيبية نحو تحقيق المفاهيم والتعبير عن المضامين.
- ٥. ثراء الصياغات التشكيلية للنحت البارز في اتجاهات النحت الحديث والتي يمكن عمل دراسات متعددة للاستفادة منها في تطوير مقرر النحت البارز بكلية التربية الفنية.

الوصيات :

١. ضرورة الاتجاه نحو البحوث التي تتناول جماليات الخامات والتقنيات المستخدمة في أعمال النحت البارز لإثراء العملية التعليمية في مجال النحت.
٢. ضرورة إعداد ورش عمل فنية للطلاب تضم الخامات الحديثة والأدوات اللازمة وتطويعها والاستعانة بالتقنيات الرقمية في أعمال النحت البارز لإمكانية تبادل الأفكار والحلول الابتكارية للأعمال النحتية.
٣. ضرورة إدراج الاتجاهات الفنية الحديثة والمعاصرة لتناول النحت البارز ضمن مناهج كلية التربية الفنية لإثراء العملية التعليمية.

المراجع

١. جمال لمعي:"نظريّة التحدّث في الفن كمدخل لمدرسة مصرية معاصرة"، بحث منشور،
مجلة دراسات وبحوث، المجلد السابع، العدد الثاني، ١٩٨٤ م
 ٢. محمد أبو ريان:"فلسفة الجمال"، دار الجامعات المصرية بالأسكندرية، ١٩٧٧ م، ص ٢١٨.
 ٣. محمد جلال:"فن النحت الحديث وكيف نتذوقه"، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ١٩٨٨ م
 ٤. نهاد صليحة:"التيارات المسرحية المعاصرة"، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٧٧ م
 ٥. هربرت ريد:"معنى الفن"، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة
 ٦. هربرت ريد، ترجمة فخرى خليل:"النحت الحديث"، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،
بيروت، ١٩٩٤ م،
7. Edward Lucie: "Sculpture Since 1945", Phaidon, London, 1989, p.29
 8. <http://www.henri-matisse.net/artofmatisse.html>
 9. <http://www.morettivisani.com/mmmold/sculptures/?lang=en>
 10. <https://www.artsy.net/artwork/vladimir-tatlin-corner-counter-relief>
 11. <https://www.pablopicasso.org/guitar.jsp>
 12. <https://www.tate.org.uk/art/artworks/gabo-circular-relief-t02142>
 13. <https://www.tate.org.uk/art/artworks/nicholson-1934-relief-t02314>
 14. Nikos Stangos: "Concepts of Modern Art", Thams & Hudson, London, 1981, p.11
 15. Nikos Stangos: "Concepts of Modern Art", Thams and Hudson, London, 1981, p.138
 16. William Tuker: "The Language of Sculpture", Thames & Hudson, London, 1995, p.59,60

ملخص البحث

تميز القرن العشرين بوجود اتجاهات وتيارات عديدة في مجال النحت كونت شكلاً من أشكال الخطاب الثقافي بدلاً من كونه تجسيداً لحقيقة بديهية، حيث اتجه النحاتون إلى الأشكال المجردة والتعبير عن المضامين والمفاهيم بعيداً عن أسلوب المحاكاة الشكلية للظواهر المحسوسة المدركة في الطبيعة، وقد تعددت صياغات النحت البارز في أشكالها وهيئاتها فقدمت تنوعاً جمالياً وفكرياً أختلف بإختلاف الاتجاهات الفنية وتوجهاتها، وأتجهت إلى أساليب تشكيلية جديدة كالالتجميع والتركيب والبناء في منظومة تحليلية تستبطط الحلول وتطرحها للمتلقي ليشارك في مناقشتها والتفاعل معها للوصول إلى ما يفيد تقدم الفكر على المستوى الإنساني والحضاري.

وعليه فإن الدراسة الحالية إتجهت إلى محاولة الكشف عن الاتجاهات والصياغات التشكيلية للنحت البارز في العصر الحديث واستخلاص القيم الفكرية والتشكيلية والتقنيات لفن النحت البارز من خلال مايلي:

١. دراسة اتجاهات النحت البارز الحديث كاتجاه الوحشية، التكعيبية، المستقبلية، البنائية والنقائية.
٢. العوامل التي أثرت في تغيير مفهوم النحت البارز في العصر الحديث.
٣. أثر الاتجاهات الفنية الحديثة على الصياغات التشكيلية والتقنية للنحت البارز المعاصر.

Research Summary

The twentieth century was distinguished by the presence of many trends and currents in the field of sculpture that formed a form of cultural discourse instead of being an embodiment of a self-evident truth. Its forms and bodies, so it presented aesthetic and intellectual diversity that differed in different artistic trends and directions, and turned to new formative methods such as assembly, synthesis and construction in an analytical system that devised solutions and presented them to the recipient to participate in discussion and interaction with them to reach what is useful for the progress of thought at the human and civilizational level.

Accordingly, the current study tended to attempt to uncover the plastic trends and formulas of prominent sculpture in the modern era and to extract the intellectual and plastic values and techniques of the art of prominent sculpture through the following:

- 1-Study the trends of modern prominent sculpture, such as the direction of savagery, cubism, futurism, constructivism, and purification.
- 2- The factors that affected the change of the concept of prominent sculpture in the modern era.
- 3-The effect of modern artistic trends on the plastic and technical formulations of contemporary prominent sculpture.

(AmeSea Database – ae – April- 2021- 0492)